

J. NORDEN

I. J. REPIN

ILJA JEFIMOWITSCH REPIN

VON

J. NORDEN.

MIT SIEBEN TAFELN UND DREIUNDZWANZIG ABBILDUNGEN IM TEXT.

SONDERABDRUCK AUS DEN GRAPHISCHEN KÜNSTEN.

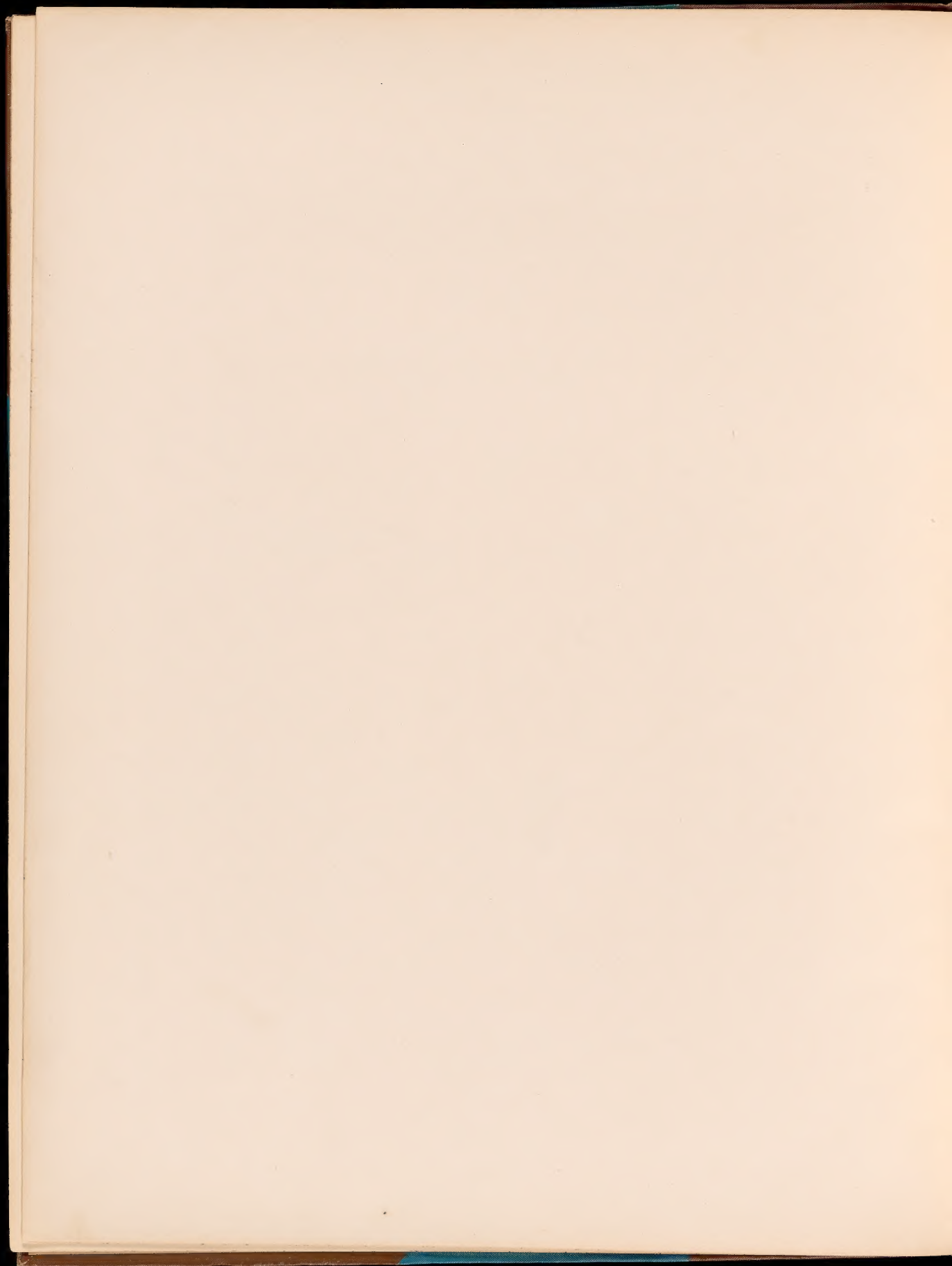
WIEN.

GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.

1894.

ILJA JEFIMOWITSCH REPIN.

VERVOLGENDS VERVOLGEND

ELEANORA DUSE.

PAINTED IN THE "DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ D'ARTS ET D'INDUSTRIE".
 L'ART DE LA SOCIÉTÉ D'ARTS ET D'INDUSTRIE.

J. KLEIN DEL.

Kopfleiste, altrussisch. Porträt Ilja Jefimowitsch Repin's. Radirung

ILJA JEFIMOWITSCH REPIN.

IM Herbst dieses Jahres wurde in Moskau die »Städtische Gallerie der Brüder Paul und Sfergei Tretjakow« eröffnet, eine mehr als fürstliche Stiftung der beiden moskauischen Patrioten, nach denen diese Kunstsammlung sich nennt, die größte nationale, die Rußland aufzuweisen hat, denn sie enthält 1279 Ölgemälde, Skizzen und Studien und 471 Zeichnungen, Aquarellen und Radirungen von russischen Künstlern, wovon das Allermeiste in die Zeit nach 1850 fällt. Wer moderne russische Kunst studiren will, der kann es daher heute nicht anders thun, als wenn er auch die Tretjakow'sche Gallerie gründlich kennen lernt — das Werk wohl dreißigjährigen Sammelfleißes zweier Millionäre, von denen der jüngere, Commerzienrath Paul Tretjakow, vornehmlich die nationale Kunst im Auge hatte. Planvoll sammelte und kaufte er, mit Hintansetzung oft des eigenen Geschmacks, stets nur

Akademische Costümdie.

darauf bedacht, ein möglichst vollständiges Bild von dem Künftschaffen in Rußland, namentlich während des letzten halben Jahrhunderts zu bieten, so zwar, daß dabei jeder in Betracht kommende Name, jede Richtung möglichst vollständig und gut vertreten wären.

So fehlt denn auch wirklich kein irgendwie hervorragender Name, und die bedeutenderen, ohne Ansehen von Schule und Richtung, sind, wofern es möglich war, nicht ein paar Mal, sondern Dutzende von Malen vorhanden. Eine ganze Reihe von Malern, wie P. A. Fedotow (1815 bis 1852), A. A. Iwanow (1806 bis 1858), der Maler des »Johannes der Täufer«, wie W. G. Perow (1833 bis 1882), der an der Spitze der modernen russischen Genremalerei während zweier Jahrzehnte einherfchritt, wie der Bildnißmaler N. N. Kramskoi (1837 bis 1887), der weltberühmte Antikriegs- und Indienmaler W. W. Wereschtschagin und viele andere noch, kann man überhaupt gar nicht kennen lernen, wenn man nicht das Alles gesehen,

was von ihnen in der Tretjakow'schen Gallerie vorhanden. Und das gilt auch von *Ilja Jefimowitsch Repin*, wohl dem eigenartigsten unter den bedeutendsten der zeitgenössischen Genre- und Historienmaler Rußlands, von dem in der Gallerie 50 Ölgemälde, Skizzen, Studien, Zeichnungen und sogar ein Skulpturwerk vorhanden sind.

Vielleicht auf weniger Völker Künstler läßt sich das Wort so sehr anwenden: »willst du den Dichter (sc. Künstler) recht versteh'n, mußt du in Dichters (sc. Künstlers) Lande geh'n«, als auf die russischen. Nicht, als ob diese Künstler anders und Anderes malten, als die der übrigen Völker; aber mancher Zug erklärt sich nur für Denjenigen voll und ganz, der das Land und die Leute kennt, aus denen sie hervorgegangen, und das natürlich in immer höherem Grade, je eigenartiger sich der Künstler gibt, denn diese seine Eigenart wurzelt ja in den Lebensbedingungen, unter denen er aufwuchs.

Man darf von diesem Standpunkte aus wohl dreist behaupten, daß zum Beispiel Antokolski, der heute in Europa und Amerika gleich bewunderte Meister der Bildhauerkunst, ohne die Voraussetzung seiner schweren Jugendzeit im jüdischen Elternhause und unter den engsten Verhältnissen und später in der Akademie mit ihrem Regime einer ihm nicht zuzugenden Clafficitäts-Routine, gewiß ein Anderer geworden wäre, als er heute ist.

Mit dieser Routine hatte auch Repin zu kämpfen, als es ihm nach vieler Mühe und heifßer Arbeit gelungen war, sich endlich den Weg zur Akademie zu bahnen. Das geschah vor bald 30 Jahren.

Burlaki (Schiffreder auf der Wolga). Lichtdruck nach einer Federzeichnung Repins

Es war eine höchst interessante Zeit, jenes siebente Jahrzehnt, die »Aera der Sechziger-Jahre« oder die »Reform-Aera« genannt. Eine lange zurückgedämmte Richtung hatte sich Bahn gebrochen. Unter ihrem Einfluß begann sich im verstärkten Maße nationales Selbstbewußtsein zu regen. Die Regierung hatte mit einem gewaltigen Reformprogramm, das mit der Aufhebung der Leibeigenschaft so machtvoll einsetzte und »Emancipation auf der ganzen Linie« zu seiner Lozung erhob, zur Selbstthätigkeit aufgefordert. Neben der so tief einschneidenden Justizreform begegneten wir solchen Reformen, wie die des städtischen und des landchaftlichen Verwaltungswesens. Auch hier — Selbstthätigkeit, die Anerkennung des Principes des Selfgovernments. Mit der Selbstthätigkeit ging Hand in Hand die von dem Kriegsdonner der Krim-Campagne geweckte Selbsterkenntnis, und in dem Freiheitszuge, der durch das weite Reich brauste, konnten nun Ideen und Anschauungen mit dem Paffe gesetzlicher Daseinberechtigung auftreten, die bisher nur ein verborgenes und geheimes Dasein gefristet hatten, in der Literatur so gut, wie auf anderen Lebensgebieten. . . .

Daß diese Zeit mit ihren Strömungen viele schlimme und gefährliche Erscheinungen zur Folge hatte — wer weiß das heute nicht? Es ist nicht meine Aufgabe, näher auf sie einzugehen und zu untersuchen, woher das so kam, ja kommen mußte. Uns interessiert hier diese ganze in unseren Tagen fast schon vergessene Periode nur insoweit, als und weil sie auch auf Bethätigung des russischen geistigen Lebens im engeren Sinne Einfluß ausgeübt hat. Denn ein gewaltiger Umschwung vollzog sich auch auf den Gebieten der Literatur und Kunst; ein kräftiges Ringen des Alten mit einer neu hereinbrechenden Zeit fand statt auch in den Kreisen der Dichter und Künstler und spiegelte beredt die Anschauungen und Bestrebungen der gesammten Gesellschaft wider, spiegelte sie wider in mitunter vielleicht beträchtlich vergrößertem Maßstabe, denn die da so rangen und kämpften, das waren ja zumeist jugendliche Heißsporne und übereifrige Hitzköpfe.

Worin dieses Ringen wohl zunächst seinen Ausdruck fand?

Nun, wie jeder rasche Umschwung, wie jede Scheidung von Altem und Neuem den Blick für vorhandene Mängel schärft und eine unbedingte Verurtheilung des Alten mit sich bringt in der Form der Satire, so war es auch in diesem Falle. Schmerz über die alten Mißstände, die sich nicht mit einem Federzuge fortzuschaffen ließen, Spott über das als schlecht und unwerth Erkannte — das sind

Studie zum „Kleinrussischen Feiertagsaben“
Phlogi, auvre.

die Grundelemente jener Satire, ohne daß dadurch auch gleich an die Stelle des Verneinten und Verworfenen etwas Neues, Positives gesetzt würde. So brach eine Zeit zugespitzter Tendenzliteratur und Tendenzkunst an. Es brödelte und gährte überall, in der Publicistik, in der Belletristik, in der Kritik, in der Malerei; überall derselbe »Sturm und Drang«, überall dieselben »Tagesmifere«, dieselben »brennenden Tagesfragen«. Was die Führer der damaligen Literatur, die Pissemski, Nekrassow, Turgenjew, Dostojewski, Schtschedrin mit ihren Dichtungen von oft unkünstlerischem Realismus, von herbem und bitterem, oder schwermüthigem und pessimistischem Geiste erfüllten Dichtungen thaten, das thaten in der Kunst eine Reihe von Malern, wie Perow, V. Jakobi, W. Makowski, Morosow, Mjassojedow, Korfuchin, Kramskoi und Andere noch, Künstler, die damals an der Spitze einer neuen Bewegung standen, die — wie das nun einmal in der Kunst zu gehen pflegt — heute vielleicht schon abermals als eine veraltete zu betrachten ist. Denn jede Zeit hat ihren Realismus, und zum heutigen Wahrheitscultus verhält sich das realistische Streben der Sechziger-Jahre, wie damals zu diesem die von den »Jungen« als »akademisch« perhorrescirte Richtung. Und viele jener Künstler sind zudem im Laufe der Zeit andere geworden; sie haben sich beruhigt, wohl gar ihrer

»Sturm- und Drangperiode« vergessen; sie haben sich akademische Würden und Titel gefallen lassen — wohl, weil der Geist der Akademie, die sie ihnen bot, mittlerweile anders geworden war, denn ohne Rückwirkung auf diese war die ganze Bewegung selbstverständlich nicht geblieben.

Wir können diese Bewegung füglich mit zwei Worten kennzeichnen, mit den Worten »national« und »realistisch«, woyon jenes sich auf den Inhalt des Kunstwerks, dieses auf Inhalt und Form in gleicher Weise bezieht. Eine im wahren Sinne des Wortes nationale, volksthümliche und volksmäßige Kunst gab es in Rußland eigentlich schon seit mehr als hundert Jahren nicht. Die wirklich nationale Kunst, zumal das nationale Kunstgewerbe mußten erst weit später wieder entdeckt werden. Bis in die Dreißiger-Jahre des XIX. Jahrhunderts hinein waren die Malerei, die Skulptur, weniger vielleicht nur die Baukunst, in Rußland dieselbe französische, italienische, deutsche Kunst, wie im westlichen Europa, nur daß sie von Russen geübt wurde; und auch das nicht einmal immer. Griechische und römische mythologische und historische Stoffe, wie sie aus den dem jungen Russen, damals noch weit mehr als heute, ihrem innersten Wesen nach doch eigentlich recht unverständlichen Schätzen antiker Poesie geschöpft wurden, oder zeitgenössische Stoffe in solcher Verkleidung; althergebrachte Motive biblischen Charakters in pseudoclassischer Behandlung; zurechtgestutzte Landschaften aus Italien und Frankreich oder ganz frei erfundene »Ideal«-Landschaften; Nachahmung griechischer Bildnerei u. s. w., u. s. w. — auch andere Kunstschulen haben ja solche Perioden gehabt, nur, daß sie bei uns vielleicht länger anhielt, wiewohl Einzelne allmählich der herrschenden Richtung entgegenzutreten wagten.

Ein solcher Bahnbrecher, der von den hohlen mythologischen Symbolen in die Sphären des gewöhnlichen irdischen Lebens hinabstieg, war in den Zwanziger-Jahren Wenezianow, darum mitunter

Neurussische Bauernhütte Holzhütte

der »Vater des Realismus« in der russischen Malerei genannt. Zwanzig Jahre später kam Fedotow, der treffliche Zeichner und liebenswürdige Humorist, der ungefähr dieselbe Richtung in der Malerei vertrat, wie Gogol in der Literatur. Abermals nach zwanzig Jahren — da sehen wir diese realistische Richtung schon hinauswuchern aus dem Gebiete des Künstlerischen in das der Tendenz. An den Namen Wassili Perow's knüpft sich diese Erscheinung, die bis heute noch nicht geschwunden ist, auch nicht so bald schwinden wird. Denn sie erklärt sich nicht bloß aus dem damaligen Zeitgeist, sondern zum Theil auch aus dem slavischen Nationalcharakter, der vornehmlich bei dem intelligenten Russen zu Tage tritt, zumal wenn dieser noch nicht voll ausgereift ist. Es ist ein ausgesprochener Hang zum Spintifiren und zum Grübeln — bei tiefer Empfindung; ein bisweilen geradezu krankhaft pessimistischer Zug mit starker, durch oberflächliche Bildung beförderter Neigung zu räsonnirender, tendenziöser Art, die um so lieber geübt wird, als sie sich meistens mit feiner und scharfer Beobachtungsgabe paart.

Denken wir uns nun einen so veranlagten talentvollen oder gar genialen Jüngling mitten hineingestellt in die Bedingungen des socialen und geistigen Gährungsprocesses der Sechziger- und auch noch Siebziger-Jahre, und wenn wir zudem noch wissen, daß die große Mehrheit unserer Künstler aus ärmlichen, engen, gedrückten Verhältnissen hervorgegangen ist — da wird uns in der russischen Genremalerei überhaupt, vornehmlich aber jener Zeit, Vieles weit klarer erscheinen. Denn so wohl erklärt es sich, daß seit jener Umschwungsepoche so viele trübe und schwere, auch einfach häßliche Motive, alle jene negativen Seiten, die zuerst ins Auge fallen, zur Herrschaft kommen; Motive, wie sie sich ergaben bei der Beschäftigung mit der Lage der Bauern und im Verkehr mit ihnen und überhaupt dem Manne aus dem Volk, mit den vielfachen Schäden der Verwaltung, der moralischen Verkommenheit der höheren Stände, dem immer stärker klaffenden Gegensatz zwischen dem »schwarzen« Volk und der theilweise nur nach Westen blickenden Intelligenz, mit der Trunksucht und dem geistigen Dunkel der Landbevölkerung, mit der Bedrückung der Kleinen und Geringen, und so weiter. Das war's, was die Literatur anzog; das auch suchten Pinsel und Zeichenstift auf der Leinwand und dem Papier festzuhalten.

Man fehe sich doch darauf hin in der Tretjakow'schen Galerie um; seelischen und körperlichen Gebrechen, materiellem Elend, nackter Häßlichkeit begegnen wir immer und immer wieder auf den Bildern der jungen Maler der Sechziger- und Siebziger-Jahre. »Jung-Rußland« wollte es in richtiger und erfreulicher Erkenntniß nur mit der Wahrheit des eigenen und wirklichen Alltagslebens und der eigenen historischen Vergangenheit zu thun haben, aber es sah leider in diesem historischen und Alltagsleben vornehmlich nur das Häßliche, die schwarzen Seiten, und es stellte das mit Vorliebe dar. Was mit so großer Freude hätte begrüßt werden können, eben der »nationale Realismus« — es ging gar bald mit bewußt oder unbewußt tendenziös verallgemeinerndem Pessimismus Hand in Hand, in der Literatur wie in der Kunst, und damit kam die höhere Wahrheit abhanden, die ohne künstlerische Objectivität nicht denkbar ist, und war es um den Endzweck jeglicher Kunst, um Darstellung des Schönen, schließlichs geschehen. . . .

Daß aber die Schönheitsideale der Akademie der Künste jenen Heißspornen und Hitzköpfen, jenen Grüblern und Spintifirern nicht behagten, das war ihnen weiter nicht übel zu nehmen. Um so weniger, als es in Bezug auf jene Schönheitsideale und ihre Pflege hieß: Du sollst und mußt. Die jungen Künstler, denen die Akademie als eine bureaukratische Anstalt mit all' dem Protections- und Traditionswesen einer solchen vorkam, die sich von der »Schule« keinen Kanzleisty! vorschreiben, ihrem freien Schaffen keine Uniform aufzwingen lassen wollten, denen schöpferische Kunst und Phantasie höher standen als Codex und Paragraphen, denen Convention und Schablone ein zu hoher Preis für Medaillen und Titel deuchten, die in jeder Beziehung freie Künstler sein wollten — sie standen denn auch bald der Akademie als eine geschlossene Opposition gegenüber und sie kehrten ihr den Rücken, um Ende der Sechziger-Jahre die noch heute bestehende »Gesellschaft für Wanderausstellungen« zu gründen, die mit Recht von der großen Menge als die lebenskräftigere, jugendfrischere, hoffnungsreichere Richtung begrüßt wurde und die durchweg auf dem Boden des Nationalen und Realen stand. Sie entsprang einem wirklichen Bedürfnis und sie hatte so eine ernste Mission zu erfüllen und hat sie auch erfüllt, wenn gleich nicht ohne Auswucherungen und Entartungen. Das Loslösen von der »Schule«, das unbehindert freie Schaffen in Bezug auf Wahl des Stoffs, wie hinsichtlich seiner Behandlung, auch der rein technischen, hatte immerhin seine Schattenseiten: das realistische Element schlug bisweilen in Roheit um oder ging in Motiv und Manier bis hart an die äußerste Grenze des Kunstschönen und selbst über sie hinaus; das nationale Element aber artete bei dem Einen und Anderen zu kunstwidriger Tendenzmalerei aus.

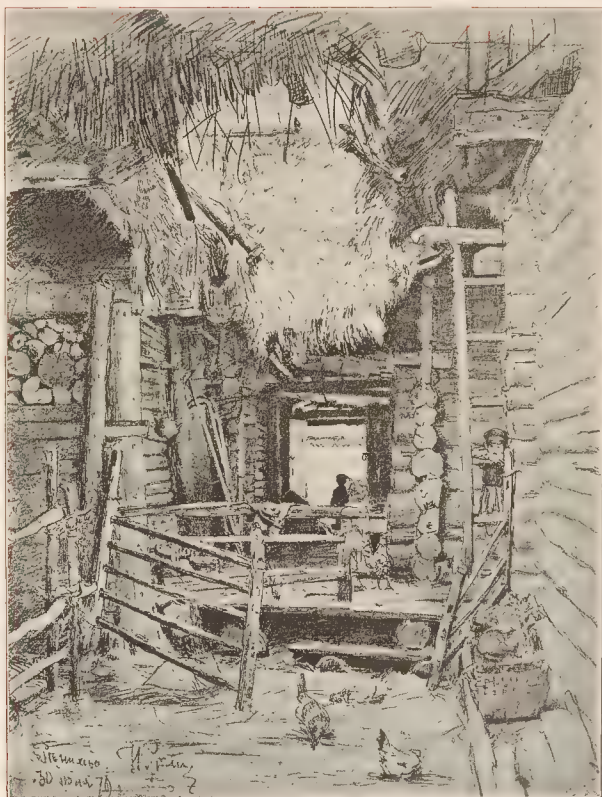
Doch die Geschichte dieser Genossenschaft, von der sich inzwischen wiederum andere Coterien abzuzweigen beginnen — sie darf uns hier weiter nicht aufhalten. Ich erwähnte sie bloß, weil sie mit dem Kunstleben der Sechziger-Jahre im engsten Zusammenhang stand, und weil in ihr auch Ilya Repin lange Zeit eine hervorragende Rolle gespielt hat.

* * *

Wir wissen jetzt, was Repin in Petersburg vorfand, als er 1864 die Akademie bezog.

Wo kam er her?

Im südlichen Rußland, im Steppengouvernement Charkow war er 1844 geboren worden, im Flecken Tichugujew, einem alten Kosakengeschlechte entstammend, wie denn auch sein Vater den Soldatenrock trug. Der Knabe war ein kränkliches scheues Kind; die wilden Spielgenossen mied er und er faß lieber im Kreise der Freundinnen seiner Schwester. Nicht gut scheinen die materiellen Verhältnisse im Elternhause gewesen zu sein, denn mit der Schulbildung, die der kleine Ilya erhielt,

Inneres eines Bauernhofes. Studie zum »Abschied des Rekruten«.

war es dürftig genug bestellt. Die Mutter unterhielt eine Dorfschule; die besuchte auch der Knabe, um seinen Unterricht dann fortzusetzen bei dem Küster der Ortskirche. Später kam er in eine militärische Topographenschule, konnte sie aber nur bis zum dreizehnten Jahre besuchen, da sie dann einging. Was nun? Jedoch ein gütiges Geschick hatte ihm ein kostbares Geschenk mit auf den Weg gegeben — ein ausgesprochenes Künstlertalent, das schon gar früh sich zu zeigen begann. Kaum, daß er die Scheere zu handhaben vermochte, so beschäftigte er sich mit Ausschneiden von allerlei Figuren, Thier- und Menschengestalten, Blumen und dergleichen, die er dann auf die Fenster Scheiben klebte. Da blieben denn wohl die Vorübergehenden stehen und sahen dem Treiben des Kleinen zu, ermunterten ihn, forderten ihn auf, dies oder das zu machen. Oder er saß bei den Mädchen und fertigte ihnen Bilderchen an, die sie auf Kleidertruhen, Nähkästchen und Körbe klebten. Bisweilen griff er auch zum Wachs; das Drahtgestell eines Pferdes oder Hundes war bald hergestellt und das ward dann mit Wachs bekleidet, wobei Mähne und Schweif aus Wolle

Abchied des Rekruten. Nach einer Federzeichnung.

nachgebildet wurden. In Tschugujew und Umgebung sind gewiß noch solche Arbeiten zu finden, die beweisen, wie stark schon das Auge und die Empfindung des Knaben für das Plastische entwickelt waren. Dafs er sich dabei auch mit dem Zeichenstift übte, versteht sich von selbst. Und er that das mit folchem Eifer, dafs er bereits im zwölften Lebensjahre zu porträtiren begann, wer gerade Zeit und Geduld genug besafs, ihm zu sitzen. Mit dem Bleistift und in Wasserfarben fertigte er so Bildnisse seiner Verwandten und Bekannten an, bei jeder Beleuchtung, im Freien und in dunstiger Stube, bei Sonnenschein und bei Kerzenlicht. So erklärt sich zum Theil seine erstaunliche Fähigkeit, in jedem Gesicht allemal gleich das Charakteristische herauszufinden; er lernte eben das Sehen und Beobachten bereits in den Kinderschuhen. Natürlich war er dabei ganz auf sich selbst angewiesen; er besafs keinen Lehrer und Niemand ertheilte ihm Anweisungen. Seine originalen Arbeiten befriedigten ihn nicht; um sich zu vervollkommen, legte er sich aufs Copiren. Was ihm in die Hand kam, wohlfeile Stiche, colorirte Lithographien und so weiter — Alles wurde mit Stift oder Pinsel nachgezeichnet, mit unendlicher Mühe und Geduld, Strich für Strich das bewunderte Original möglichst genau wiederzugeben. Es ist wahrhaft rührend, wenn man den Meister von heute mit wehmüthigem Lächeln von jenen Tagen heifsesten Arbeitens erzählen hört — wenn er überhaupt davon spricht, der schweigsame, in sich gekehrte Künstler, dem Phrase und Pose verhafst sind und der am wenigsten gern von sich selber redet.

So war er dreizehn Jahre alt geworden, und jener Wendepunkt in seinem Leben trat ein, der für immer entscheidend wurde. Er beschlofs, sich ganz der Kunst zu widmen. Zum Glück lebte am kleinen Ort, der nur einige Tausend Einwohner zählte, ein Maler, P. M. Bunakow, Handwerker wohl mehr als Künstler, wie die allermeisten russischen Maler von grofsen und kleinen Heiligenbildern. Der nahm sich seiner an, um ihm im Zeichnen systematischen Unterricht zu ertheilen und

Procession im Kursker Gouvernement, Photographure.

ihm einige technische Handgriffe beizubringen. Und so rasch machte der Knabe Fortschritte, daß er bereits nach anderthalb Jahren das Miniaturbildniß des heiligen Simeon auf Bestellung zu malen vermochte und daß allgemein die feine Ausführung und der Ausdruck religiöser Verzückung im Antlitz des Heiligen bewundert wurden. Und als er sechzehn Jahre alt geworden, da konnte er bereits von seiner Arbeit leben: in Tschugujew und aus der Umgegend gingen ihm immer wieder Aufträge zu, bald waren es Porträts, die man verlangte, bald farbige Reproduktionen von Holzschnitten und Stichen. Altardecorateure ließen ihn oft auf hundert und mehr Werst herüberkommen, um in Dörfern und Flecken Kirchenmalereien auszuführen; selbst aus dem Nachbargouvernement Woronesch liefen Aufforderungen ein. Und seine Arbeiten machten Aufsehen, sogar unter den Bauern. Mit Stolz und Freude erfüllte es ihn, wenn er sah, wie seine Heiligenbilder sie ergriffen und wie sie mit größter Spannung seine Arbeit verfolgten. Es kam wohl vor, wie zum Beispiel im großen Kirchdorfe Ssirotino, daß die Leute zu ihm hinaufkletterten auf das hohe Gerüst und stundenlang ernst zusahen, wie er seine, nunmehr schon immer eigenen Compositionen ausführte.

Oh! er wurde gut bezahlt! Der Repin, der heute ein Porträt, wenn er es nicht unentgeltlich malt, nur für ein paar Tausend Rubel liefert, er erhielt vor 30 Jahren für ein Heiligenbild anderthalb Rubel, was schon für einen sehr anständigen Preis galt; Bildnisse, nach der Natur gemalt, bezahlten reiche Kaufleute mit 5 Rubel das »Stück«, und wenn eine Arbeit einen Monat in Anspruch nahm, wurden ihm gar 20 Rubel bewilligt! Mitunter malte er aber auch für einige. — Wassermelonen ein Bild . . . Und wie ernst nahm er es mit der Aufgabe: da wurde an der Composition etwas geändert, dort aufs Neue untermalt und mit der peinlich sauberen Ausführung dauerte es erst recht lange. Der Principal der Altararbeiter-Genossenschaft, der er beigetreten war, wurde oft ungeduldig: »Das

dauerte ja ewig; solchen Zeitverlust duldet das Geschäft nicht; rasch müßte gearbeitet werden, sollte es Gewinn geben.»

Geschäft! Der 18jährige Jüngling — er lebte ja nur für seine Kunst und empfand sein mangelhaftes Können immer schmerzlicher, je älter er wurde. Ja — wer nach Petersburg könnte, in die Kunstakademie! . . . Unerreichbare Träume! . . . Und er greift wieder zu Pinfel und Palette und malt und übermalt und verbessert und verändert und bleibt — gleich unzufrieden mit seiner Arbeit.

Und inzwischen geht's auch wirklich mit dem »Geschäft« schlecht. Es fehlt dem Arbeitsunternehmer an Geld und die Genossenschaftler, die Holzschnitzer, Vergolder, Maler — sie beginnen zu streiken. . . . Da sitzen sie in beißendem Tabaksqualm in der Schenke von Sfirotino am helllichten Tage, der Schnapsbecher kreist, es wird räsonniert und schwadroniert; der Brantwein widersteht dem zarten Jüngling, aber er hält mit, den Kameraden zu Liebe. Kleinrussische Lieder werden im Chor angestimmt und auf der Diele, da tanzen im grellen Sonnenschein die Übermühtigsten einen »Kasatschok«. Da geht die Thür auf; der Kirchenälteste tritt ein, ein hoher, ernster Bauer, namens Ssemen, rothhaarig, mit leuchtendem Vollbart. Zürnend fordert er die Säumigen auf, an die Arbeit zu gehen; man sammle Geld für sie. . . . »Wie, und auch du hier? du zartes Milchgeßicht?« — wandte er sich an unseren jungen Künstler. — »Schämst du dich nicht! Ist das eine Gefellschaft für dich? Komm, folge mir sofort!« Und seine starken Hände umfaßten den Schmächtigen und trugen ihn, dem es im Kopfe schon zu wirbeln begann, fast hinaus aus der dumpfen Trinktube in die sonnendurchglühte Luft draußen. . . . »Komm!« . . . Sie schlugen den Weg zur Kirche ein, in der die Genossenschaft arbeitete. Die Bauleute hatten nebenan eine Sandgrube gegraben. Da führte der Bauer den Staunenden hinein. Sie war so tief, daß sie von dort aus von der Kirche nur das im Sonnenschein funkelnde Kreuz auf der Kuppel sehen konnten. . . . — »Siehst du« — begann er wieder — »siehst du da das Kreuz auf der heiligen Kirche? das weist hinaus! Und hier, hier ist dein Geld!« Und er schlug den Kaftan zurück und zeigte ihm eine leinene, sorgsam verchnürte Tasche. »Geh! Beendige deine Arbeit! Ist das eine Gefellschaft für dich? . . . Willst du das Geld sehen?« Er schnürte die Tasche auf und zeigte ihm einen 50-Rubelschein. Drauf bekreuzigte er sich, verbarg das Geld und sie kletterten aus der Grube wieder hinaus.

»Und die Anderen?« — so fragte Repin — »Kümmere dich nicht um sie! Beendige nur rasch deine eigene Arbeit!«

Auch die Kameraden hatten die Schenke verlassen. Repin erzählte ihnen Alles und daß nun sein Traum in Erfüllung gehen könnte. Die freuten sich, denn sie hatten ihn lieb und sie kannten sein Streben nach Petersburg.

Einen Monat später, im Oktober, hatte Repin seine Arbeit beendet. Begleitet von den Glück- und Segenswünschen der Genossen, die auch wieder an die Arbeit gegangen waren, trat er die Reise nordwärts an, über 1600 Kilometer. . . . Und so stand er denn am 1. November 1863 vor der imposanten Eingangsthür der kaiserlichen Akademie der Künste am stolzen Newaqua; mutterfeelenallein in der Riesenstadt, eine Mappe mit einigen Skizzen und einem Selbstporträt in der Hand, 50 Rubel in der Tasche.

»Und diesen 1. November halte ich für den bedeutfamsten Tag meines Lebens und bin bereit, ihn besonders zu feiern. Mit diesem Tag war ich durchgedrungen zum Licht, zu einem neuen Leben!« . . .

So erzählte der Künstler mir jüngst in seinem großen Atelier bei der Kalinkinbrücke am Katharinenkanal, bei Rothspohn und Südfrüchten und allerlei guten Dingen, die er sich mitgebracht von seinem Gut im Witebskschen Gouvernement. . . .

Welch' ein Umschwung in dreissig Jahren, oder vielmehr in zwanzig Jahren, denn lange schon ist Repin ein wohlhabender Mann.

Was liegt nicht Alles zwischen dem 1. November 1863 und dem des Jahres 1893!

* * *

Wir wollen es nicht weiter schrittweise verfolgen, was zwischen diesen beiden Daten liegt. Was er in Petersburg zunächst fand, wie es hier in geistiger Beziehung aussah, was ihm die Akademie bieten konnte — ich habe es ja erst gezeigt. Und eben darum verweilte ich bei der Schilderung jener Zeitverhältnisse und bei der frühen Jugend des Künstlers etwas länger — es bietet uns das den Schlüssel zum rechten Verständnisse seines Kunstschaffens. . . .

Eine Sturmfluth von neuen Eindrücken rollte über ihn hin, der bis dahin noch fast gar nichts gesehen. Eindrücke auf dem Gebiete der Kunst, der Literatur, der Gesellschaft, und erbrachte ein so empfängliches Herz und einen so wissensdurstigen Kopf mit. Tief tauchte er unter in diese Fluth und liefs sich von der Strömung mitfortreissen. Er hatte lange genug mitten unter

unterstützung. Während all' der Jahre, wo er Zögling der Akademie war, suchte er sich selbst zu unterhalten.

Er mußte von vorne beginnen, denn er hatte viel nachzuholen und zu lernen, wissenschaftlich wie künstlerisch. Aber mächtig entfaltete nun der in ihm wohnende Genius seine Schwingen. Die jährlichen und halbjährlichen Prüfungsarbeiten wandten ihm bald die Aufmerksamkeit seiner Lehrer zu und stetig ging es vorwärts. Nachdem er vorerst noch ein paar Monate eine Zeichenschule besucht hatte, war er im 1. Semester 1864 in die Akademie eingetreten und bereits ein Jahr darauf erwarb er sich eine kleine silberne Schülermedaille für eine Compositions-kizze und brachte es dann bis zum Jahre 1869, wo er den Curfus der Akademie beendete, auf fünf kleine und große Medaillen derselben Gattung für Zeichnungen, Studien und Skizzen. Wer den Curfus der Akademie regelrecht

dem Volke gelebt, um seinem Fühlen und Denken nahe zu stehen und lebhaft sich zu betheiligen an dem Interesse für das Volk, das so mächtig erwacht war.

Das geistige und künstlerische Zusammenleben mit den gleichgesinnten Kameraden mußte ihm ersetzen, was ihm das materielle Leben vorenthielt. Denn da war er nicht auf Rosen gebettet, und doch war er zu stolz, von der Akademie irgend etwas anderes anzunehmen, als Belehrung; kein Stipendium, keine Geld-

Studienkopf zur „Heimkehr aus Sibirien“. Holzschnitt

Kofakentype. Photographure.

durchgemacht hat, darf sich an der Concurrenz um die kleine goldene Medaille betheiligen, deren Besitz das Recht gibt, auf die große goldene Medaille zu arbeiten, die dem Inhaber ein mehrjähriges splendides Reisestipendium einträgt. In beiden Fällen haben die Bewerber eine vom akademischen Conseil gestellte Aufgabe zu lösen. Bereits in dem Concurrenz-Gemälde um die kleine goldene Medaille, das gewohnheitsmäßig ein breitgetretenes akademisches Thema behandelte: »Hiob und seine Freunde« (1869), zeigte Repin Eigenart in der Auffassung, und noch mehr im Gemälde: »Das Töchterlein des Jairus« (1871), das ihm die große goldene Medaille eintrug. Wohl war es ungleich und voll Fehler in der Composition, was zum Theil auf Rechnung der akademischen Routine gesetzt werden mag — aber es zeigte neben schöner Farbengebung und sicherer Technik einen ganz besonderen Zauber in der Behandlung des toten

Mägdeleins. Repins Name war nun mit einem Schlage in aller Leute Mund, wie im Jahre vorher das Gleiche H. Siemiradski mit seinem Concurrenz-Gemälde: »Alexander der Große und sein Arzt Philippus« erlebt hatte.

Nun war er am Ziel — die ganze Welt lag offen vor ihm, denn das Reisestipendium wurde auf sechs Jahre bewilligt.

Aus dieser langen Schülerzeit Repins sind wir in der glücklichen Lage einige Proben bieten zu können. So eine Kostümfstudie aus dem Jahre 1867, eine Bleistiftzeichnung aus der Classe, die bereits die Sicherheit und den Schwung des Repin'schen Stifts voll und ganz zeigt und gleichzeitig, obgleich schwarz und weiß, von seinem koloristischen Empfinden bereichertes Zeugnis ablegt. Ferner eine prächtige Vignette, einen Krebs, und eine Flusslandschaft, »An der Wolga«, beides aus dem Album, das der Künstler im Sommer 1870 auf einer Wolgareise anlegte, die er unternahm, um das Material zu einem Gemälde zu sammeln, das bald seinen Ruf auch hinaus, ins Ausland tragen sollte. Dieses Gemälde waren die »Burlaki« (Schiffs- oder Barkenzieher), die erst 1873 an die Öffentlichkeit kamen und im Besitz des Präsidenten der Akademie, des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch, sind. Von

der Composition dieses Gemäldes gibt die vom Künstler selbst gefertigte Federzeichnung, in phototypischer Reproduction, einen guten Begriff.

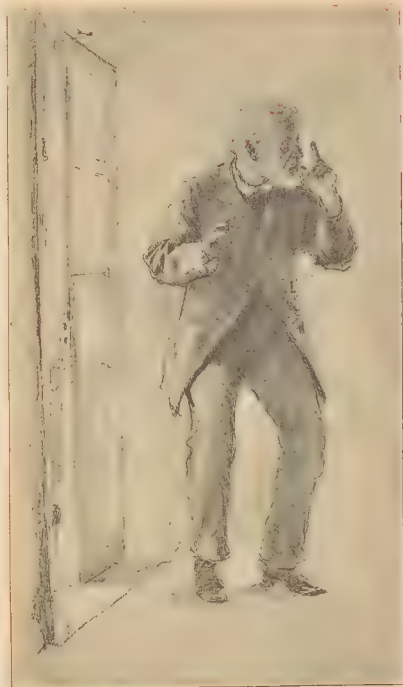
Es ist eines der allercharakteristischsten Bilder Repins, wie eines der allerbedeutendsten der modernen russischen Malerei. Sehen wir es uns etwas näher an. Da schreiten sie einher, Männer, Jünglinge, Knaben im Mittagssonnenbrand, im glühenden Sand des endlosen, öden Flußufers; den breiten Zugriemen um Brust und Schultern, die nackten braunen Beine gegen den heißen Boden gestemmt; wüßt fällt das Haar in die braunrothe, schweißstriefende Stirn; der eine und andere hält die Arme gegen die sengenden Strahlen schützend vor das Gesicht; eine eintönige, unendlich schwermüthige, nur wenige scharf markirte Takte zählende Weise singend, so ziehen sie daher, die Burlaki, und schleppen die hochmaßige, buntbemale Getreidebarke stromauf durch die weite menschenleere Fläche, gestern wie heute, und wie heute, so morgen!

Es ist, als wären sie Jahrhunderte schon so einhergeschritten, als würden sie andere Jahrhunderte so noch weiterziehen; Typen des europäischen Sklavenlebens aus freiem Willen; bunt zusammengewürfelt vom Schicksal, aus dem Norden, Süden, Osten des Kaiserreichs, verschiedener slavischer Stämme Söhne; eherne Gestalten zumeißt, aber auch gebrechlich Aussehende, gleichmüthig die einen, die anderen — finster brütend; alle an demselben Strang ziehend.

Ein ergreifendes Bild von zwingender Wirkung. Als es 1873 auf der Weltausstellung in Wien erschien, erregte es Aufsehen, wie auch 1878 in Paris. Der Gegenstand an und für sich ist weder schön, noch interessant aufgefaßt, aber er packt gewaltig durch die große Kraft, die starke Expression, die tiefe Auffassung in der Darstellung. Hier zeigte sich bereits Repin in seiner ganzen Meistergröße auf dem Gebiete, das so recht sein eigenstes unter allen Genremalern seines Volkes ist, auf dem Gebiete der empfindungsvollen Charakteristik. Repin ist — um gleich jetzt den hervorragendsten Zug seiner Malerei zu kennzeichnen — ein fein beobachtender Psycholog mit dem Pinsel. Er dringt der Seele des einzelnen Menschen auf den Grund als Bildnismaler, er geht als Genre- und Historienmaler bei der Erforschung einer socialen Erscheinung, eines historischen

Kosaken type. Photogravure.

Studie zu dem Bilde „Heimkehr aus Sibirien“.

ins Volk gegangen ist und nun in einer Bauernstube von Dorfpolizei und Landgendarmarie entdeckt und untersucht wird (1880); die »Prozession im Kursker Gouvernement«, wo stumpfsinnige Bauern, zerlumpete Bettler, allerlei Krüppel, ein stierblickender Protodiakon (Küster oder Sacristan) und andere rohe oder auch verzückte Typen, sich zusammendrängend um einen festlich geschmückten Heiligenbilderschrein auf staubiger Landstrasse einherziehen, überragt von Kirchenfahnen und — Knuten schwingenden Polizisten (1883); der »Unerwartete Gast«, wo in den Schooß der Familie der älteste Sohn, ein flüchtiger oder auch begnadigter politischer Verbrecher, plötzlich zurückkehrt (1884); dann »Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan am 16. November 1581«, an welchem Tage der herrlichgewaltige Zar seinen Sohn im Jähzorn tödlich mit seinem eisernen Stab traf und nun in wahn sinniger Angst den verblutenden Sterbenden an seine Brust preßt (1885) — diese von den bekanntesten Bildern Repins und andere noch beweisen jenen Zug. Ja selbst auch harmlosere Motive, wie der »Abschied des Rekruten« (1880), von welchem Bilde der Leser hier eine zinkographische Reproduktion findet, ebenso wie von einer prächtigen Studie (dazu das Innere eines Bauernhofes) — wurden vornehmlich auf das Schmerzliche und Düstere hinaus gearbeitet.

Heitere oder humoristische Saiten erklingen nur ganz ausnahmsweise bei ihm, ebenso wie elegische. Das zieht ihn zumeist an, wo das an Contrasten reiche psychologische Interesse, das

Ereignisses, eines Vorgangs des Alltagslebens jedem noch so kleinsten charakteristischen Zuge nach, erfaßt ihn verständnisvoll und weiß ihn dann mit dem übrigen Allen zu einem harmonisch wirkenden Ganzen herauszugestalten, unbekümmert darum, ob der Gegenstand selbst, der ihn fesselte, künstlerisch schön, und ob das Ganze im ästhetischen Sinne harmonisch wirkt, wenn es das nur logisch und psychologisch thut. Und hier haben wir gleich einen zweiten charakteristischen Zug: da Repin unbekümmert ist um die Schönheitswirkung, so wählt er häufig — darin bekundet sich der Einfluß des in der Kindheit und Jugend Gesehenen und Erfahrenen einerseits und andererseits der Einfluß der Strömungen und der Gesellschaft der Sechziger- und Siebziger-Jahre, die erst geschildert wurden — solche Vorwürfe, und zwar Einzeltypen so gut, als Geschehnisse, die uns in die schmerzlichen, düsteren, ja Nachtseiten des Menschenlebens führen. Die »Zarewna Sophia«, die gestürzte Machthaberin und Schwester Peter des Großen, die am Fenster des Klosters, in das sie gesperrt worden, stehend die am Galgen baumelnden Strelitzen, ihre treuen Genossen, betrachtet (1874); die »Arretirung im Dorfe«, die Gefangennahme eines Studenten, der als politischer Agitator

Graf Tolstoj in seinem Cabinet. Holzschnitt

psychische Wesen des Vorwurfes größer sind; zieht ihn mehr an, weil er sich befähigter fühlte, gerade das darzustellen. Von den heiteren Motiven sind mir aus früherer Zeit eigentlich nur zwei bekannt: ein »Kleinrussischer Feiertagsabend« (1881), von dem wir hier eine ungemein charakteristische Naturstudie (kleinrussischer Dorfgeiger) als Probe bieten — ein Bild voll urwüchsigen Humors, das uns zeigt, daß auch in armseliger Bauernhütte tolle Jugendlust ihr Wesen treibt, und das mit trefflicher Individualisierung der Hauptfiguren einen meisterhaften Lichteffect verbindet — und dann eine romantische Episode aus dem »Badeleben der Krim« (1887), wo die schönen tartarischen Fremdenführer in manchem Herzensromane pariserisch angehauchter Strohwitwen aus der russischen Gesellschaft eine hervorragende Rolle spielen. . . .

Für jegliches Martyrium ist das Auge des Künstlers besonders scharf, Märtyrerfiguren vor Allem haben es ihm angethan, Märtyrer ihrer selbst, der Natur, der Lebensverhältnisse, schuldige

Ein Protodiakon. Studie zur „Procession“.

der Galt aufgefaßt worden ist, wie das der meisterhaft entworfene Kopf der beiliegenden Studie zeigt — nicht darin liegt der Schwerpunkt des Werks, das übrigens coloristisch recht nüchtern wirkt, sondern abermals in der psychologischen Vertiefung, die vor allem in dem Eindruck sich bekundet, den der plötzlich erscheinende abgehärmte Sohn und Bruder im Arrestantenkittel auf die Hausgenossen, die Mutter, die in verschiedenem Alter stehenden Geschwister, die Dienstboten macht. Welche Skala von Empfindungen, von flarendem Entsetzen und aufschreiender Liebe an bis hinunter zu scheuer Neugier! Die Skala war ursprünglich reicher angelegt, indem der Künstler später die Figur des Vaters (cf. die ausdrucksvolle Studie) aus der Composition entfernte. Das war wieder aus dem Leben Gegriffenes auf das Lebensvollste gestaltet. — Doch ich bin abgesehweift und

weit vorausgeeilt. Und doch auch wieder nicht, denn all' das Vorstehende entwickelte sich eben auch schon aus der Beleuchtung der »Burlaki« heraus.

Kehren wir aber zum Beginn der Siebziger-Jahre zurück.

Repin zog nicht gleich hinaus. Er führte erst noch einen ehrenvollen Auftrag aus, in Moskau, wo er im vornehmsten Hôtel, dem »Sslawianski-Bazar«, einen Concertsaal mit einer Reihe von Porträts russischer, polnischer, tschechischer Tonkünstler schmückte. . . . Und als er dann im Auslande war, als er in München, Florenz, Rom, Neapel, Paris alte Meister und moderne Technik studierte, als er in der französischen Hauptstadt sich für längere Zeit niederliefs — da ging es ihm, wie vielen jungen russischen Künstlern: er konnte sich nicht einleben. Auf dem klassischen Boden Roms träumt er von den unendlichen Steppen seiner Heimat und auf den Boulevards der Seinestadt mit ihrem internationalen Gewimmel und raffinierten Tamtam sehnt er sich zurück in die verräucherte Stube, wo er mit den Petersburger Kameraden einst über Rußlands Zukunftskunft so heiß gefritten. Mit tausend Banden zog es ihn zurück. Die Kunst litt freilich weiter nicht darunter. Die Studienmappen und Skizzenalben aus jener Zeit enthalten manche Perle und viel Interessantes, Blumen, Menschentypen,

Landchaften, Straßens motive, etc.; der Blick für das Eigenthümliche und Charakteristische jeder Erscheinung wurde nur noch geschärft. Eine »Café-Scene«, die er im Salon ausstellte (1875), fand viel Beifall, und ein »Communarden-Grab« auf dem Friedhofe Père Lachaise zeigte, wie gut er auch im Landschaftlichen zu Hause. Anderes noch aus jenen Jahren wäre zu nennen, aber das Beste, was er damals geschaffen, das war, charakteristisch genug, ein Bild, das eine nationale Sage behandelt: »Ssadko im Wunderreiche des Meeres« (1876). Da sehen wir Jung-Ssadko im sonnenlichtdurchfluteten Meereschoofse von Nixen und Nymphen umgaukelt und umworben, die verschiedene europäische Frauen- und Mädchentypen verkörpern; aber der Jüngling achtet ihrer nicht; vergeblich haschen sie nach ihm, der nur Sinn und Auge für die in der Ferne verschwommen auftauchende Tschernawuschka hat. Erkennen wir in dieser den das Russische verkörpernden Frauentypus, so ist die Deutung des phantastischen Gemäldes — als sinniger Phantast hat sich Repin auch noch in höchst originellen Illustrationen zu manchen Erzählungen Gogols später bewährt — nicht schwer.

Seine ganze Sehnucht nach der Heimat hatte der junge Maler in dieses Bild hineingelegt, der Triumph des Nationalen über alle Lockungen des fremden Westens lag in ihm ausgedrückt. Und damit hätten wir einen weiteren für Repin bezeichnenden Zug festgestellt: das nationale Element. Er hat denn auch, von jenen paar erst erwähnten Bildern und Studien abgesehen, während seiner nunmehr dreißigjährigen Künstlerthätigkeit wirklich ausschließlich nur nationale Vorwürfe mit tiefstem nationalen Empfinden gemalt. Das Bild wurde vom damaligen Großfürsten-Thronfolger angekauft und trug ihm die Akademiker-Würde ein. Damit hörte aber für lange Jahre seinerseits jede Verbindung mit der Akademie auf.

Noch vor Ablauf des Stipendiums kehrte er, 1876, zurück. Es duldete ihn nicht länger in der Fremde. Er schloß sich nunmehr voll und ganz dem »Verein der Wanderaussteller« an, in dessen Anschauungen er herangereift, mit dessen Bestrebungen er innig verwachsen war. Schon vom Auslande her hatte er sich an den Ausstellungen der Genossenschaft, natürlich immer mit großem Erfolge, betheiligt. Jetzt bildete er bald einen ihrer wichtigsten Ecksteine. Und da er genialer war, als die meisten seiner Genossen, vereinigte er in sich nicht nur die erfreulichen und glänzenden Seiten dieser Gruppe und ihres Credo, sondern es traten auch ihre Auswüchse in besonders starker und auffallender Weise gerade bei ihm zu Tage. Seine brillante Technik, die sich im Auslande naturgemäß noch vervollkommen hatte, artete, namentlich in der Bildnismalerei, mitunter in kraftgenialische Hudelei und rein impressionistische Sudelei aus, was umso verhängnisvoller war, als die minderfähigen Bewunderer seines Könnens gerade darin ihn nachzuahmen suchten, in dem guten Glauben wohl, daß das das Geniale sei, und was seiner Genre- und Geschichtsbilder Motive und Auffassung betrifft, so waren sie oft von in die Augen springender häßlicher Tendenziösität.

Es wurde schon erst das Hauptfachliche von den größeren Werken der ersten zehn Jahre nach dem Aufenthalte im Auslande namhaft gemacht, deren fast jedes ein großes Bild und mehrere, zum Theil geradezu prächtige Porträts brachte. Bei einem jener Bilder will ich noch einen Augenblick verweilen. Es liegt ebenfalls dem Leser vor — »Die Procession« aus dem Jahre 1883. Welch ätzender Geist ist über dem Ganzen ausgegossen, wenn wir dieses Gemälde mit dem zehn Jahre älteren vergleichen, das Repins Ruhm begründete, mit den »Burlaki«. Diese ließen sich fast als eine Epopöe des russischen Volksgeistes bis mindestens zur großen Emancipationsära bezeichnen. Virtuose Sonnenbrandmalerei, feinste individuelle Charakteristik, sprechende Bewegung oder Haltung der Masse — das fand sich ja auch hier alles vor; aber die Epopöe war zu einer hämischen Satire geworden; das ergreifend Volksthümliche zur cynischen Fratze; das objectiv Historische zum

Porträt des Generals Dragomirov. Linien Kupferstich.

tendenziösen Pessimismus! Zwei der gelungensten Figuren aus diesem Bild, das ebenfalls der Öffentlichkeit entzogen wurde und vor der Zeit in die Tretjakow'sche Galerie wanderte, der sinnlich rohe, aber so fabelhaft lebensvolle »Protodiakon« und die rührende Studie des »Buckligen«, mit dem ergreifenden Leidenszuge im Antlitz, waren schon auf früheren Ausstellungen viel bewundert worden, immer um der psychologischen Tiefe und brillanten Technik willen (1877 und 1882).

Eben gerade in diesem Jahrzehnte macht sich das Element des Gedrückten, Erniedrigten, Düsteren, mit einem Wort des »Martyriums«, als Leitmotiv geltend. War das, wie wir erst sahen, durchaus jungrussisch, so zeigte die Bildnismalerei Repins in diesem Zeitraum den gleichen Charakter: »Jung-Rußland« defilierte da an uns vorüber, in seinen berühmten und unberühmten Vertretern. Neben den geistigen Größen, den Dichtern und Schriftstellern *Piffemski* (1880), einem der vorzüglichsten Porträts von wahrhaft unheimlicher Lebendigkeit der Augen, *Ź. S. Akjakow* (1878), *A. A. Schenschin* (1882), *Ź. S. Turgenjew* (1884), *W. W. Staffow* (1884), *W. M. Garschin*, dem lebenswürdigen, schwermüthigen jungen Dichter, der dem Maler auch als Modell zum Sohne Iwan des Schrecklichen gedient hat (1883) und später in Geistesumnachtung als Selbstmörder

endete, und Andere, Musikern, wie *Anton Rubinstein* (1882) und *M. P. Mussorgski* (halbvollendet wenige Stunden vor dem Tode des nationalen Tonkünstlers 1881), Schauspielern, wie die geniale *P. Strepelov* (1882), Malern, wie *J. N. Kramskoi* (1884), *W. D. Polenow* (1877), *N. Gué* (1881) und anderer Säulen der Wanderaussteller, Gelehrten, die von der studirenden Jugend abgöttisch verehrt wurden, wie der große Chirurg *Pirogow* (1882), dessen Begrüßung in Moskau im Jahre 1881 seitens der Studenten er ebenfalls gemalt hat, und so weiter und so weiter — auch solche Typen, wie der Volksrhapsode *W. P. Schtschegolenkow* oder *W. K. Ssjutajew*, der Stifter einer neuen, evangelischen Sekte im Gouvernement Twer (1882), dabei aber auch Studenten und Studentinnen einzeln oder in Gruppen, wie er denn einmal eine Gruppe von Studentinnen im anatomischen Theater malte, und so weiter. Technisch endlich zeichnete Alles in dieser Zeit sich durch große Kraft und Flottheit aus, aber auch durch impressionistische Flüchtigkeit, wie das zum Beispiel nament-

lich die Hände auf den Porträts beweisen. Zum »Abschied des Rekruten« (1880) lieferte er in eben dieser Zeit ein Gegenstück »Heimkehr vom Kriegsschauplatz« (1883). Wiederum ein Nachstück des Lebens, denn der Soldat ist ein Sterbender. Aber welche Natürlichkeit wieder in Menschen und Dingen, welcher Ausdruck und Realismus in der Charakteristik der zahlreichen Figuren. Und dann — der schmerzliche Accord erscheint aufgelöst durch die Figur des kriegsbegeisterten Veteranen, der den todesmatten Krieger den Anderen als einen Helden hinstellt . . .

Porträts ist — ein Auftrag übrigens, der bewies, daß man dem Künstler um »Iwan des Schrecklichen« willen an maßgebender Stelle nicht grollte, weil man seine Größe zu schätzen wußte — sondern weil seitdem das Tendenziöse und Pessimistische, die Martyrien- und Anklagemalerei kaum mehr einen Platz in seinem Schaffen finden, und weil andererseits bei aller Fortdauer der berücksichtigenden Farbenfreudigkeit und der Kraft und Ausdrucksfähigkeit und genialen Breite des Vortrages immer mehr und mehr Nachdruck gelegt wird auf gewissenhafte harmonische Ausführung im Einzelnen und Ganzen.

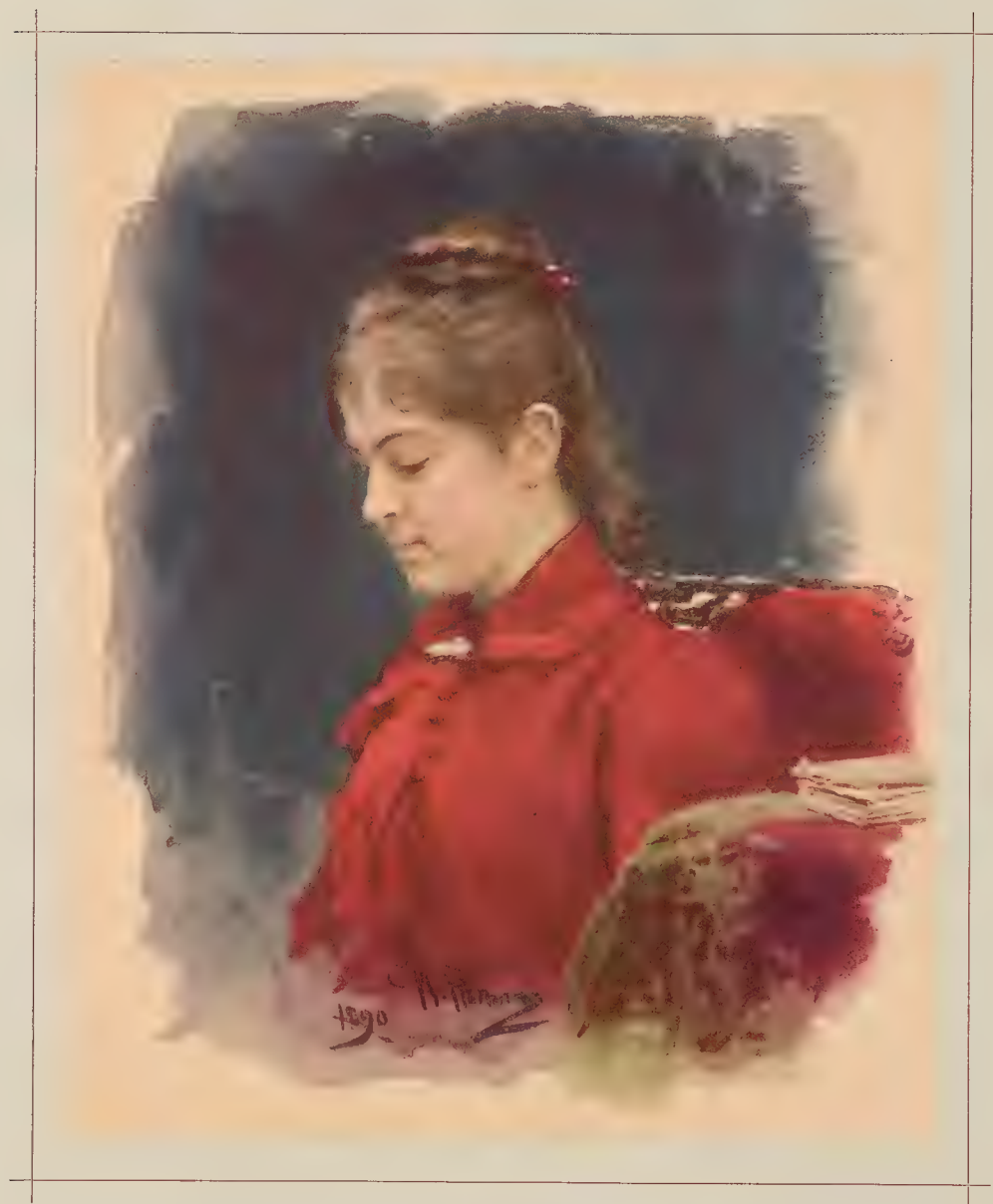
Seitdem haben wir denn auch von ihm hauptsächlich Porträts erhalten. Aber wenn sie quantitativ durchwegs überwiegen, so kann das Übrige ihnen qualitativ entschieden das Gegengewicht bieten. Abgesehen von einer Variante zu der Prozession von 1883, die 1892 auf die Ausstellung kam, in der Alles, was cynisch und hämisch war, verschwunden ist, und bloß ein Vorgang aus dem

Anton Rubinstein.

Die beiden nächsten Jahre brachten die »Rückkehr des politischen Verbrechers« und das Bild »Iwan der Schreckliche und sein Sohn«.

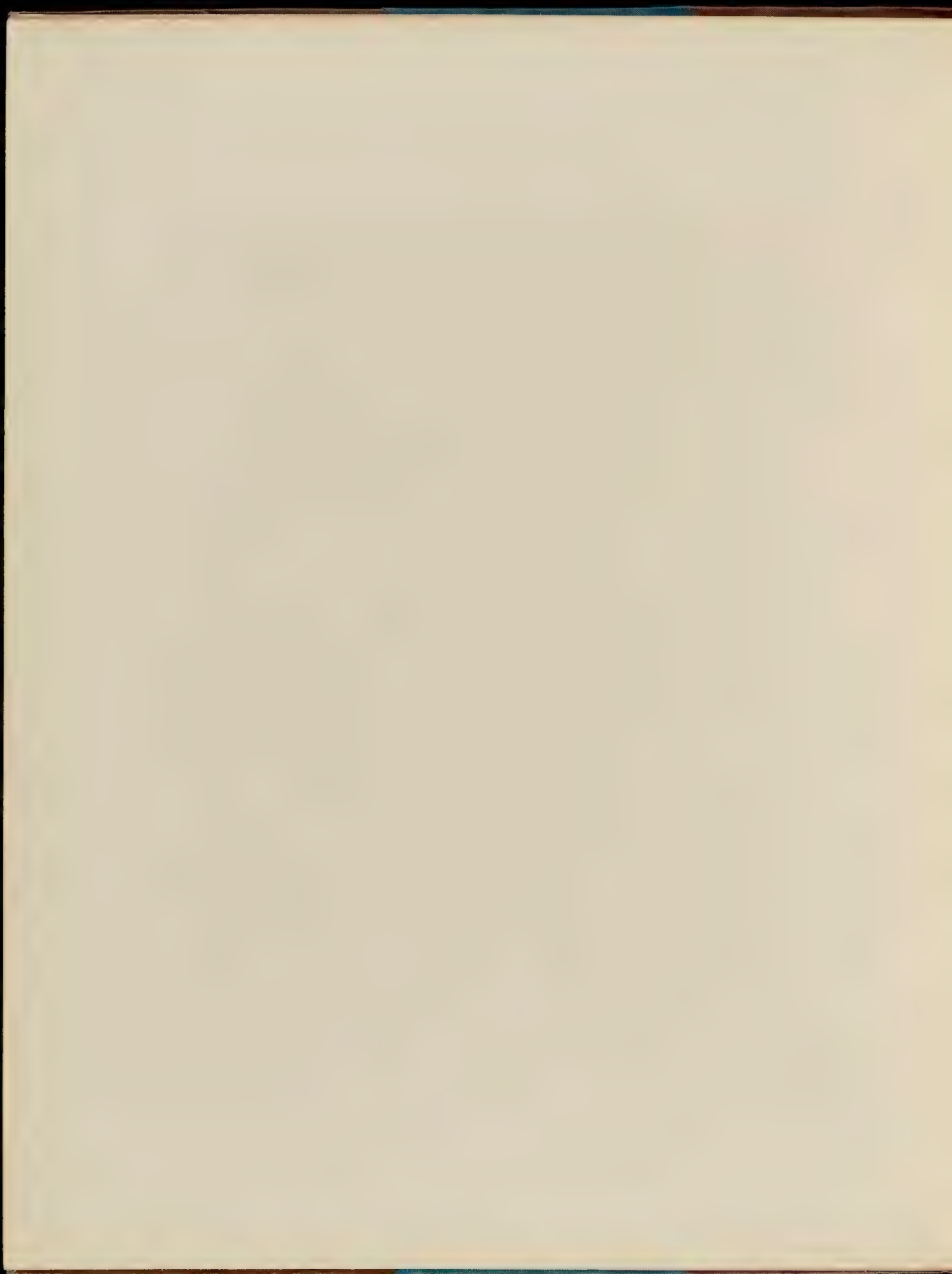
Dann aber trat ein entscheidender Wendepunkt ein im Schaffen des Künstlers. Nicht etwa weil er im nächsten Jahre, 1886, eine für ein Moskauer Palais bestellte Erinnerung an die Krönung malte: »Seine Majestät hält an die Landgemeinde - Ältesten eine Anrede«, ein Gemälde, das trotz des schwer im male- rischen Sinn fesselnd zu ge- staltenden Vorwurfs doch sehr gut wirkt und reich an vorzüglich getroffenen

I. J. REPIN

PORTRÄTSTUDIE.

DREIFARBENLICHDROCK AUS DER EXPEDITION ZUR ANFERTIGUNG DER STAATSPAPIERE IN ST. PETERSBURG

nationalen Menschenleben — in beträchtlich anderer Composition und bei ganz anderer landschaftlichen Staffage — ohne alle Prätenfionen und Nebengedanken wiedergegeben wird, immer mit derselben Ausdrucksfähigkeit in der Anordnung des Ganzen und Behandlung des Einzelnen, mit derselben Lebenswahrheit im Gesamteindruck, die nur erreicht wird, weil auch das Kleinste dieser Anforderung angepaßt ist, außer also dieser Variante zur Procession, kommen hier zwei große Gemälde in Betracht.

In dem einen, 1888 ausgestellten, behandelt der Künstler einen religiösen Stoff: »Der heilige Nikolaus der Wunderthäter« verhindert, zu Myra in Lykien (Kleinasien), unter dem grausamen

Portrait des Christen Prosser

Kaiser Licinius, wie die Legende berichtet, die Hinrichtung dreier Unschuldiger durch persönliches Eingreifen. Ein höchst eigenthümliches Bild. Es glänzt nicht durch Farbenreize, es zeigt Härten in den Linien der Composition, es fesselt nicht durch Naturtreue des äußeren Apparats, historische Localfarbe etc. — und doch übt es eine zwingende Gewalt aus mit seinem tiefen inneren Gehalt. Die verschiedenen Empfindungen, die sich in den Gesichtern und der Haltung der drei Todescandidaten ausdrücken, die gleichzeitig drei Lebensalter, vom Jüngling zum Greise, verkörpern; der gewaltige Contrast zwischen der Hoheit des Priesterkopfes, mit seinem Blicke, in dem Milde und Strenge sich so schön paaren, obzwar der Heilige auf dem zweiten Plan steht, das Ganze beherrschend, und der

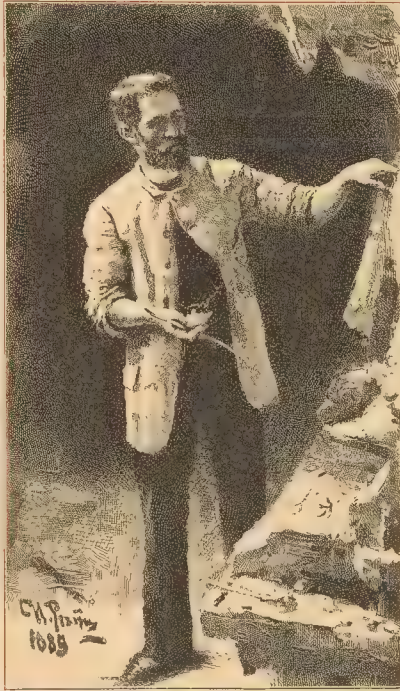
LAW. Abfertigung im Dorfe. Holzknecht

Niedrigkeit in dem Gesicht des sich ihm zuneigenden Lictors und der Roheit in Körper und Zügen des herkulischen, verthiert und verblüfft blickenden Henkers — das ist's, was so gewaltig packt. Auch hier wieder, wenn man will — und erst recht — ein Martyrienstoff, aber wie anders behandelt als früher!

Und nun das letzte Bild, das Gegenstück zuzufügen zu den »Burlaki« — die »Saporoger« (1892). Wir bieten es hier in einer schönen Heliogravure. Es ist zudem im Auslande soviel reproducirt und besprochen worden, daß ich auf seinen Inhalt wohl näher nicht einzugehen brauche. Man weiß, daß es sich um eine Epifode aus der Geschichte der freien und siegestrunkenen Dnjepr-Kofaken handelt, die hier unter freiem Himmel an den Sultan Mahmud IV., der ihre Unterwürfigkeit verlangte, durch einen federgewandten durchtriebenen Schreiber einen Abfragebrief aufsetzen lassen, voll Spott und Hohn und elementarem Selbstbewußtsein unter boshafteften Witzen und spöttischsten Scherzen der Umstehenden und unter tollem Gelächter, das weithin über die auf der Steppe lagernden Kofaken hinrollt, immer wieder ein Echo weckend und aufs Neue aufgenommen.

Die zünftige Kritik mag zu Diesem oder Jenem die Nase rümpfen, Mangel an Luft, das enge Zusammengepreßte der Figuren rügen, in Farben oder Zeichnung manches karikiert oder flüchtig finden — es ist doch ein Meisterwerk, von solcher Wucht in der Wirkung, wie wir sie heute vielleicht nur noch bei einigen der modernen Spanier finden. Es weht Einen der Geist einer ganzen Epoche an, und in dieser das innerste Wesen einer großen Gruppe von Menschen und in dieser der spezifische Charakter eines bedeutamen Vorganges, weht uns so mächtig an, daß sich Niemand dem Eindruck entziehen kann. Wie ein Sang aus einem Volksepos muthet es Einen an, wie ein Landsknechtlied, und im Lapidarstyl der Volkspoesie ist Alles gehalten, wuchtig, nichts Überflüssiges sagend, nichts vergeffend, prägnant und plaftisch im Ausdruck, ungekünstelt und groß in der Einfachheit seiner Mittel . . .

Und der jetzt in seinen »Saporoshzy« dem Humor zum souveränen Sieg verholfen hat, der in ihnen das flotteste, lustigste Lachen, das gesteigertste Unabhängigkeitsgefühl, die sorgloseste

Der Bildhauer. Studie.

Lebenslust und den tollsten Kriegerübermuth gemalt hat mit so überzeugender Kraft, das ist derselbe Repin, der mit nicht geringerer Gewalt vor 20 Jahren in den »Burlaki« thränenlosen Stumpfsinn und fast thierischen Selbstbewußtseinsmangel, rührende Unterwürfigkeit und staunenswerthe Genügsamkeit auf die Leinwand bannte!

Ob's noch derselbe ist? Der schwarzseherische, malkontente, weltsehmerzlerische Pensionär der Akademie, in der eine Unterdrückerin von Talent und Schaffensfreiheit zu erblicken er gewohnt war, von damals — er ist heute freilich Professor und Conseilsmitglied dieser selben Akademie (seit 1892), aber gleichzeitig auch die Seele einer tiefgreifenden reformatorischen Bewegung, die binnen Kurzem zu einer völligen Umgestaltung der künstlerischen Hochschule Rußlands führen wird. Und doch ist er noch derselbe. Haben sich auch die socialen Anschauungen vielleicht geändert, sind sie reifer geworden, hat er, der Freund des Grafen Leo Tolstoi, sich auch eine andere Lebensphilosophie zurechtgelegt, wählt er auch feine Motive anders — es ist doch derselbe mit allen Fibern mit seinem Volk, dessen Streben und Idealen verwachsene, also durch und durch nationale, psychologisch aufs feinste beobachtende, aufs tiefste ergründende und schöpferisch mit großer Kraft und hinreißender

Ausdrucksfähigkeit das Erfasste wiedergebende, farbenfreudige und flott vortragende Künstler von Gottes Gnaden, der in der Bildnißmalerei wie im Genre, in der Landschaft wie im Thierstück, in der Historie wie in der religiösen Malerei gleich sicher und fest ist.

Unermüdlich arbeitet er und ruht nicht auf seinen Lorbeeren. Seine Porträtgalerie von Rußlands bedeutenden Männern wächst nach wie vor; das Wesen hervorragender Dichter, Militärs, Rechtsgelehrter, Künstler aller Art hält er noch immer in ihren charakteristischen Zügen fest für die Nachwelt; mit welcher Meisterchaft oft bei den einfachsten Mitteln, das beweist dem Leser das beiliegende Fragment einer Oelstudie vom allbekannten Grafen *Leo Tolstoi* im Kabinet. Dafs dieser heute im Auslande meistgenannte russische Dichter eine Hauptrolle in jener Porträtgalerie spielt, das versteht sich nach Allem von selbst. Immer kehrt er wieder, als Pflüger auf dem Felde, im Arbeitskittel, beim Studiren, bei der Siesta im Park und so weiter, ja sogar als Büste, denn Repin modellirt ebenso ausdrucksvoll, als er malt, wovon die hier gebotene zinkographisch vervielfältigte Federzeichnung nach einer von ihm gefertigten Porträtbüste Pirogow's beredt Zeugniß ablegt. Und in den letzten Jahren hat er in der Bildnißmalerei zudem noch neue Gebiete betreten, das der Freilichtmalerei einerseits, das der Frauenporträts, das er früher nur ungern berührte, andererseits. Und er thut es, was diese letzteren betrifft, in Bezug auf Acceffoire, »Chic« und dergleichen, womit die parfümirte Boudoirmalerei sich brüstet, diesen gleich und unterscheidet sich von jener nur dadurch,

dafs seine Bildnisse eleganter Damen von Welt, blühender junger Mädchen daselbe pulfirende Leben, dieselbe individuelle Charakteristik zeigen, wie seine Porträts und Studien nach Männern aller Standes- und Altersklassen.

Repin als farbenfrohen Aquarellisten, als brillanten, flotten Illustrator der Werke eines Tolstoi, Gogol und Anderer, als Zeichner verschiedener Albums und illustrierter Monatschriften, als geschmackvollen Radierer zu schildern, muß ich mir leider verlagern — tritt er uns aber doch auch hier als derselbe entgegen, als welchen wir ihn bereits kennen gelernt haben.

Aber eine Frage muß noch beantwortet werden: wie schafft dieser Künstler?

Nun er, der im Stande ist, in wenigen Stunden eine so meisterhafte, lebensgroße Porträtstudie zu entwerfen, wie die in Kohlenstift von der berühmten Eleonore Dufe, die abermals mit den einfachsten Mitteln und in wenigen Strichen in ihrer ganzen innersten künstlerischen und menschlichen Wesenheit wiedergegeben ist (vergleiche die vortreffliche Radirung, die mit der gleichen Naturtreue die volle Eigenart der Repinschen Zeichnung wiedergegeben hat), er, der mitten im Gewühl der Straße und im Treiben eines Cafés ihn interessirende Typen im Nu auf dem Papier festzuhalten vermag — er schafft an seinen Genre- und Historienbildern Jahre lang; immer wieder an der Composition etwas ändernd und verbessernd, oft das schon vollendete und verkaufte Bild noch einmal ganz von Neuem ändernd. Und auch dann — ist er noch unzufrieden mit sich. Es existiren zu vielen der großen Gemälde Varianten, nicht bloß in seinen eigenen Mappen und Albums, wo die Entwürfe für daselbe Bild oft erstaunlich zahlreich sind, sondern auch in Sammlungen und Gallerien. Und eben jetzt wieder hat er eine Wiederholung der Saporoger mit wesentlichen Veränderungen auf der Staffelei. Nicht, als ob er vom Urtheil der großen Masse abhängig wäre, oder von der Kritik — nein, er ruht nicht eher, als bis er sich selbst Genüge gethan, das, was er sagen will, ganz so gesagt hat, wie er es tief empfindet.

Auf der großen Ausstellung seiner Bilder, Studien, Skizzen, die er im Jahre 1892 veranstaltete, konnte sich Jedermann überzeugen von diesem feinem heißen Ringen und Suchen. Und noch von etwas Anderem konnte sich der überzeugen, der den Künstler nicht kennt, keinen Zutritt hat zu den Schätzen seines schwer zugänglichen Ateliers und Heims, in dem er mit zwei Töchtern haust — davon, mit welchem Fleiß, welcher Gewissenhaftigkeit er seine Vorstudien zu den großen Bildern macht. Darin kann ich ihn nur mit Altmeister Adolf Menzel vergleichen.

Spazierritt in der Krim.

I. J. REPIN

KOSAKENTYPE.

CHROMOLITHOGRAPHIE AUS DER EXPEDITION ZUR ANFERTIGUNG DER STAATSPAPIERE IN ST. PETERSBURG.

Der Buchlige. Studie zur „Proceßion“.

Die Studien und Skizzen zum Beispiel zu »Iwan dem Schrecklichen« und zu den »Saporogern«, Menschen, landschaftliche Studien, bloße Farbenstudien, Geräthschaften, Luftstudien und so weiter, belaufen sich auf mehr als 100 Blätter, und das Meiste von dem kommt gar nicht einmal zur Verwendung; es hat oft nur dazu gedient, den Maler aufs innigste vertraut zu machen mit dem Geist und Wesen dessen, was er darstellen wollte. . . .

Wenn ihn diese erstaunliche Gewissenhaftigkeit von vielen seiner Berufsgenossen unterscheidet, so zeichnet er sich auch noch dadurch aus, daß er sich nie wiederholt, wie wohl andere Künstler, die, wenn sie einmal einen besonders glücklichen Wurf gethan, immer

wieder mit demselben Bilde oder wenigstens einem ganz ähnlichen auf dem Markt erscheinen. Ja, selbst die directe Bestellung einer Wiederholung weist er zurück. Wenn's trotzdem Varianten zu dem einen oder anderen Bilde gibt, so hat das, wie wir eben sahen, einen ganz anderen Grund — der Künstler rangt bloß nach einem ihn ganz befriedigenden Ausdruck derselben Idee, nur um sich selbst Genüge zu thun. Und durch diesen Charakterzug läßt sich ferner auch erklären, daß er manches fertige Bild überhaupt gar nicht in den Handel bringt, ja nicht einmal aus dem Atelier heraus läßt, obschon es sicher bald Käufer finden würde. So sind mir eine Episode aus der Don Juan-Sage und ein »Christus in der Wüste« bekannt, die auf keine Ausstellung gelangt sind. Aber möglich ist's schon, daß wir in Jahren einmal — nicht denselben Bildern, aber denselben Motiven auf einer Repin-Ausstellung begegnen werden. . . .

Ich bin zu Ende. — Ilja Jefimowitsch Repin, der erst in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich gezogen hat, weil er selbst nichts dafür gethan hat und russische Kunst jenseits der Grenze noch sogar unbekannt ist — er geht unbekümmert um verhimmelndes Lob und schmähfüchtigen Tadel ruhig seinen eigenen Weg, eine der interessantesten Erscheinungen inmitten der zeitgenössischen Maler Europas, weder akademisch-conventionell malend, noch zur strengen Observanz des Impressionismus und Naturalismus sich bekennend, weder ausschließlich im Realismus stecken bleibend, noch im Idealismus den Boden verlierend, weder ausschließlicher Ateliermaler, noch apodiktischer Freilichtler; weder berückend schön, noch originell häßlich malend — immer aber fesselnd und packend, denn er ist ein Genie, leuchtend wie dieses und auch nicht ohne geniale Verirrungen, des heutigen Rußlands eigenartigster und potenzirt nationalster Maler, wie er bald schon auch sein größter Maler sein dürfte, denn stofflich hat er wohl sein letztes Wort noch nicht gesagt. . . .

Er ist eben auf dem Wege nach Italien und Spanien, wo er, der keine Schüler hat und kein Meisteratelier leitet, den bösen, langen russischen Winter verleben will. Welche Ideen und Entwürfe wird er jetzt aus der Heimat der Michel Angelo und Tizian, der Velasquez und Ribera mitbringen?

Man kann umso gespannter darauf sein, als er, der, wenn auch, wie gesagt, im Augenblick keine Schüler hat, bald schon von einem ganzen Kreise solcher umgeben sein wird.

Im nächsten Herbst (1894) tritt die große Reform der kaiserlichen Akademie der Künste ins Leben. Sie ist eine radicale. Sie stellt diese heute circa 130 Jahre alte Anstalt an die Spitze des gesamten Kunstlebens des Reiches. Sie macht sie einerseits zu einer Körperschaft in der Art des Pariser

»Instituts« mit einer beschränkten Zahl von Mitgliedern (60 wirklichen und 20 Ehrenmitgliedern), die vom Kaiser ernannt oder bestätigt werden und sich im Falle des Eintrittes von Vacanzen durch Wahl ergänzen. Und andererseits wird die Akademie durch die Reform in eine wirkliche Hochschule für Kunst umgewandelt mit zwölf sogenannten »Meisterateliers«.

Nun — sowohl in der Liste der neuernannten »Mitglieder der Akademischen Versammlung«, als auch in der der Leiter der künftigen Meisterateliers begegnen wir dem Namen Ilja Repins; gleich vielen anderen »Wanderausstellern« hat auch er so die Genugthuung erlebt, daß die Principien dieser einstigen »Protestler« nunmehr officiell anerkannt worden sind.

Ihm wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Atelier für Genremalerei anvertraut werden und ohne Zweifel wird schon binnen kurzem der segensreiche Einfluß seiner Lehrthätigkeit sich geltend machen, wofern nur er, dem die Freiheit über Alles geht, sich auf die Dauer in solcher Stellung wird fesseln lassen wollen.

St. PETERSBURG, October 1893.

J. Norden.

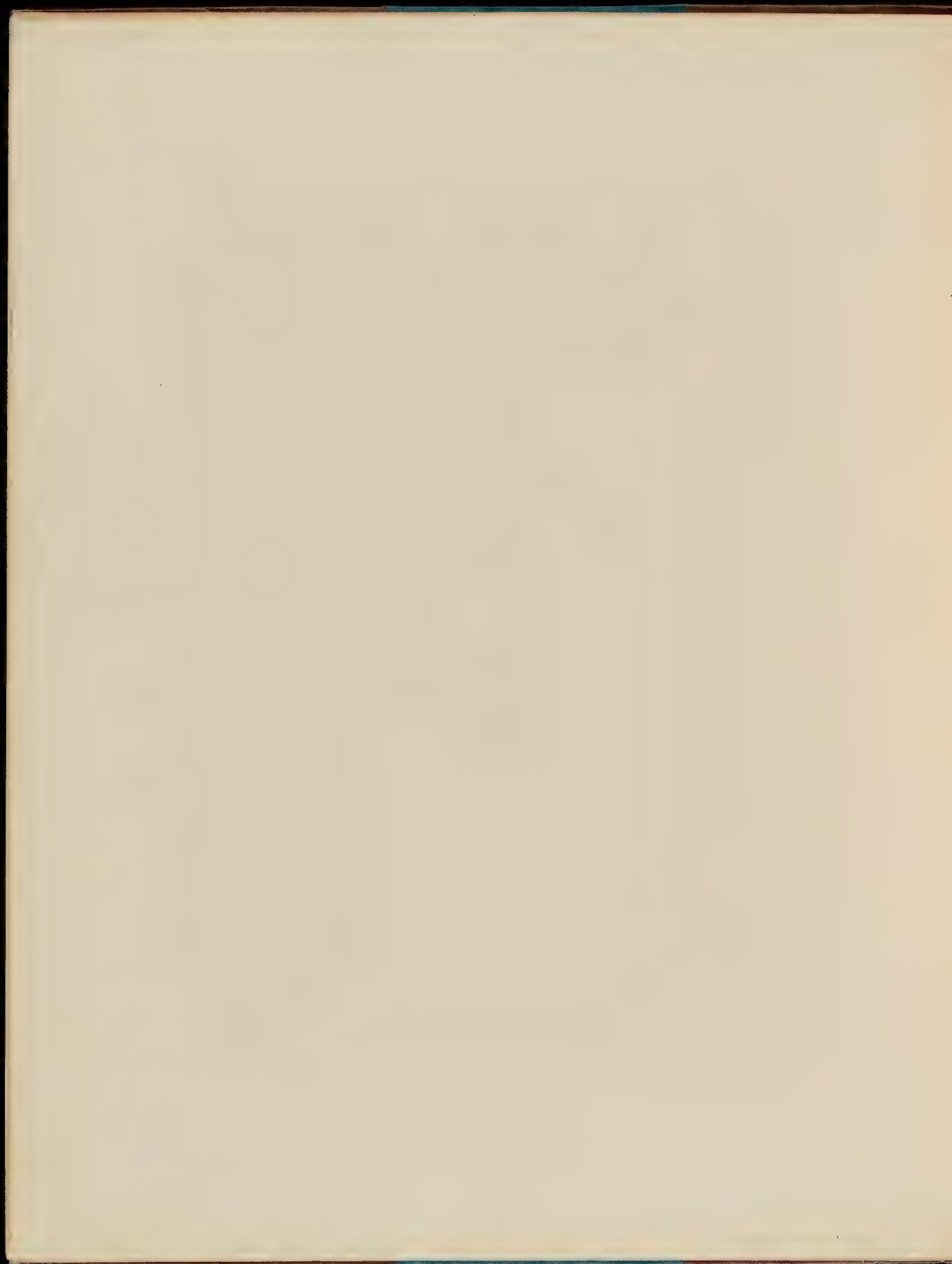

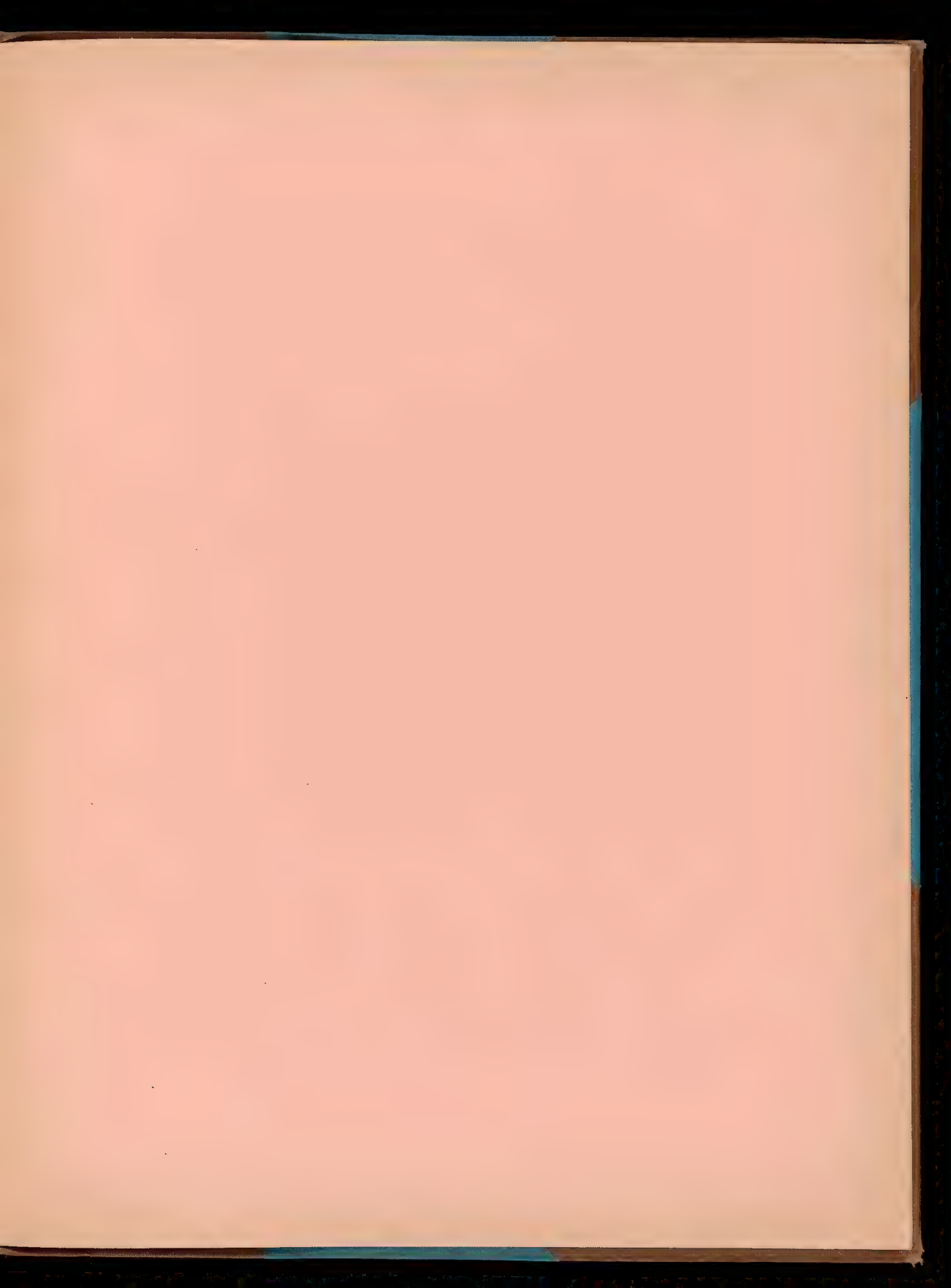

I. J. REPIN

AN DER WOLGA.

LICHTDRUCK AUS DER EXPEDITION ZUR ANFERTIGUNG DER STAATSPAPIERE IN ST. PETERSBURG.

BKS/PROD Books FUL/BIB CJPA90-B37481 Acquisitions CJPA-IZ
 FIN TW ILJA JEFIMOWITSCH REPIN - Cluster 1 of 1

+ ID:CJPA90-B37481 RTYP:a ST:p FRN: MS: EL:u AD:12-05-90
 CC:9668 BLT:am DCF:? CSC:? MOD:? SNR: ATC: UD:12-07-90
 CP:gw L:ger INT:? GPC:? BIO:? FIC:? CON:????
 PC:s PD:1955/ REP:? CPI:? FSI:? ILC:???? MEI:? II:?
 MMD: OR: POL: DM: RR: COL: EML: GEN: BSE:
 040 CMA16+cCMA16
 100 10 Stepanowitz, Traugott.
 245 10 Ilja Jefimowitsch Repin, eine Einf_uhrung in sein Leben und Werk /#cvo
 n Traugott Stephanowitz.
 250 0 Dresden :#bUEB Verlag der Kunst,#c1955.
 300 64 p.
 500 10 Repin, Il__i_a Efimovich,#d1844-1930.
 650 0 Painters#zRussian S.F.S.R.#xBiography.
 700 10 Repin, Il__i_a Efimovich,#d1844-1930.
 LDA ND 699 R4

BKS/PROD Books FUL/BIB CJPA91-B3574 Acquisitions CJPA-IZ
 FIN TW ILJA JEFIMOWITSCH REPIN - Cluster 1 of 1 - Record added today

+ ID:CJPA91-B3574 RTYP:a ST:p FRN: MS: EL:u AD:02-01-91
 CC:9668 BLT:am DCF:? CSC:? MOD:? SNR: ATC: UD:02-01-91
 CP:au L:ger INT:? GPC:? BIO:? FIC:? CON:????
 PC:s PD:1894/ REP:? CPI:? FSI:? ILC:???? MEI:? II:?
 MMD: OR: POL: DM: RR: COL: EML: GEN: BSE:
 040 CMA16+cCMA16
 100 10 Norden, J.
 245 10 Ilja Jefimowitsch Repin /#cvo J. Norden : mit sieben Tafeln und drei
 undzwanzig Abbildungen im Text.
 250 0 Wien :#bGesellschaft f_ur vervielf_altigende Kunst,#c1894.
 300 25 p.
 500 "Sonderabdruck aus den Graphischen K_unsten."
 500 On cover: I.X.J. Repin.
 600 10 Repin, Il__i_a Efimovich,#d1844-1930.
 650 0 Painters#zRussian S.F.S.R.#xBiography.
 700 10 Repin, Il__i_a Efimovich,#d1844-1930.
 740 01 I.X.J. Repin.
 LDA FOLIO ND 699 R4

91-B3574

